

CASSINA生活美学馆空间设计

续城犖, 盖益苹, 安宇星

山东建筑大学艺术学院, 山东 济南

收稿日期: 2024年10月11日; 录用日期: 2024年12月4日; 发布日期: 2024年12月11日

摘要

如今市场中传统的家具展厅都是以小空间分割式来进行家具的展览, 不能突出家具自身的形体美和色彩美。本方案以CASSINA生活美学馆方案设计为例, 将家居陈设艺术设计融入展馆当中, 塑造一个新型的展览空间。区别于传统的展厅, 空间布局更趋向于博物馆, 将展品融入空间, 让空间升华展品。陈设艺术设计作为一种新兴的设计元素出现在人们的视野中, 在生活中各行各业都可以看到陈设艺术设计的身影, 伴随着室内艺术设计的深入发展, 陈设艺术设计与历史背景大众审美有着紧密关系。“软”与“硬”结构的相互结合, 相互作用, 将结构美感与空间氛围得到了进一步的升华。陈设艺术以人为本为设计理念, 遵循以人为中心, 以室内环境为辅, 建立起人与环境和谐相处的关系。利用设计符号, 继而对室内空间进行提升和改造, 创造一个健康舒适, 艺术化, 人性化的室内环境氛围。

关键词

家具展示, 生活美学, 展示空间

CASSINA Life Aesthetics Museum Space Design

Chengnian Xu, Yiping Gai, Yuxing An

School of Art, Shandong Jianzhu University, Jinan Shandong

Received: Oct. 11th, 2024; accepted: Dec. 4th, 2024; published: Dec. 11th, 2024

Abstract

Nowadays, people's demand for quality of life is gradually increasing, leading to new improvements in taste and aesthetics of life. With the rise of the furniture market, the concept of light decoration and heavy decoration has deeply rooted in people's hearts, and soft furnishings have undoubtedly become the protagonist of home decoration. Nowadays, traditional furniture exhibition halls in the market use small space segmentation for furniture exhibitions, which cannot highlight the physical

文章引用: 续城犖, 盖益苹, 安宇星. CASSINA 生活美学馆空间设计[J]. 设计, 2024, 9(6): 285-296.

DOI: 10.12677/design.2024.96695

and color beauty of the furniture itself. This plan takes the design of CASSINA Life Aesthetics Museum as an example, integrating home furnishings art design into the exhibition hall, shaping a new type of exhibition space. Unlike traditional exhibition halls, the spatial layout tends to be more towards museums, integrating exhibits into the space and elevating exhibits. As an emerging design element, furnishings art and design have emerged in people's vision, and can be seen in various industries in daily life. With the in-depth development of interior art and design, furnishings art and design are closely related to the historical background of public aesthetics. The combination and interaction of "soft" and "hard" structures further sublimates the structural beauty and spatial atmosphere. The design concept of furnishings art is people-oriented, following a people-centered approach with indoor environment as a supplement, and establishing a harmonious relationship between people and the environment. Utilize design symbols to enhance and transform the indoor space, creating a healthy, comfortable, artistic, and humanized indoor environment atmosphere.

Keywords

Furniture Display, Life Aesthetics, Exhibition Space

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

由于室内设计中的软装与陈设艺术设计逐渐走进大众视野，不仅是对生活品质要求的提升，同时也提高了室内软装整体品质的要求[1]。环境设计作为市场中的热门行业，越来越受到市场的青睐，特别是室内环境设计。室内环境艺术设计和陈设艺术有着非常密切的联系，应该说两者之间是一种相互依赖，相辅相成的关系。家具展厅设计是家具展览和营销的重要表现形式，为品牌提供了一个其它展示活动所不能代替的方式，品牌展厅设计的审美，可以直接影响到人们对于这个品牌直观的感觉，更是对合作伙伴的一种吸引力，消费者入店选购产品的重要依据。如今家具市场的竞争十分激烈，电商行业的急速发展，品牌企业必须要在市场上占有一席之地，一个高品质的家具展厅，绝对是品牌制胜的必胜法宝。

本方案设计以 CASSINA 生活美学馆为题。从研究背景，场地分析与研究方法，目的及意义等几方面出发，针对陈设艺术设计在室内设计中的地位和作用展开论述。让陈设艺术融入空间艺术之中，凸显陈设艺术在现代室内设计中的关键作用。

2. 关于陈设设计的相关研究现状

2.1. 陈设家具的发展趋势

陈设艺术设计作为近年来环境艺术设计的一个分支，在环境艺术设计中所占的比重越来越大，成为环境艺术设计不可分割的一个重要部分。“陈设”这个词语，在中国历史发展的初期就有出现，其中《后汉书·阳球传》中就有提到：“权门闻之，莫不屏气，诸饰奢侈之物，皆各缄滕，不敢陈设。”这里出现的“陈设”意指“摆设”“陈列”或“摆设”“陈列”的物品[2]。之后历朝历代的文献中也时有“陈设”一词出现，可见陈设艺术从古至今都早已融入了我们的日常生活。放眼世界，早在 1877 年，国际上便出现了陈设设计这一学科，最初的陈设设计还比较片面，还是通过讨论摆放房间里物品的位置来改善周围的环境。随着人们对它的研究和认识越来越全面，陈设设计的发展也是十分迅速。陈设设计艺术的发展之快，市场前景之广(如图 1)。

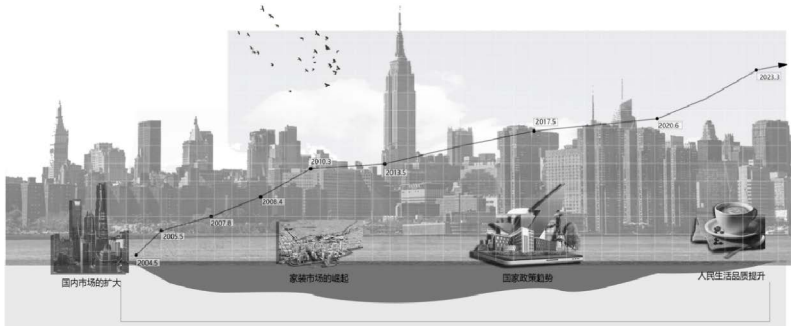

Figure 1. Background analysis
图 1. 背景分析

我国的综合国力的突飞猛进，人们的生活水平也日渐提高，生活品质的提升直接影响了大众审美的进步，室内环境对于人们来说成了考虑的首要因素。从以往时代发展来看，人对于环境的要求通常仅止于最基本居住功能，但是时代是发展的，文明在不断进步，尤其是人的信息化的不断推进，人们审美水平日新月异，室内环境中的艺术性日益成为人们关注的焦点。而对于室内环境的整体设计来说，陈设艺术设计是至关重要的，通过改变空间结构，丰富空间的层次关系，变换和设计色彩的搭配来使该空间更为舒适宜居[3]，这不仅仅带给人们的是视觉上的享受，同时更增添了许多实用性的功能。

2.2. 陈设家具对人们的影响

一个好的室内空间的表现，无疑需要好的陈设软装来烘托。就好比一句古话说的好：“人靠衣服，马靠鞍”，一个优秀的陈设软装设计就好比给这个空间穿上了一件合身得体的衣服。一个空间，它可以通过软装陈设来完成千变万化的改变，它可以是具有浪漫气息的法式风，也可以是简约而不简单的现代简约风，还可以是温馨自由的奶油风。空间氛围的变化就在于这些陈设品所带给空间的反馈与衬托。好的陈设艺术，不仅能烘托室内环境的氛围，给予空间更好的层次感[4]，更能直击人们的内心，从精神上让人们享受这个空间认可这个空间。

室内空间陈设是人类各个文化发展阶段的多种多样的精神审美的集中体现,是一种精神文明的历史美感，能够直接体现出居住者的爱好与品性[5]。由于人们对风格有不同的追求与喜好，由此创造出室内空间设计发展过程中风格各异的转变，比如地域特色鲜明的地中海风格，或具有传统中国韵味中式装饰风格等。在室内环境中使用各种质地的装饰品，可以使整个环境变得更加富有情调，从而让人产生一种愉悦的心理感受。陈设品本身形体，花纹，色彩以及质感同样会呈现出某种风格特征，使得陈设品的选择能起到改善与加强室内环境中格调的效果。因此，陈设艺术品是室内设计师必须掌握的重要工具之一，它不仅仅代表着一种生活方式，更是一门艺术。充分运用陈设艺术设计，巧设室内空间，不仅能够提高其舒适性，更能提升室内设计的整体氛围与高度，在提升陈设品味和空间审美的同时，使人的内心与生理产生舒适、安逸、温馨的生活空间环境[5]。

3. 方案的目的及意义

3.1. 方案的目的

由于人们的生活水平越来越趋于高水平高质量的发展状态，生活的幸福感成为了人们当今讨论的热门话题，以及生活追求的理想状态，在生活品质上的追求，也更倾向于细节感，高层次化。就空间设计而言，个性化和艺术化建筑材料仅仅是基础，而具有趣味性的陈设软装搭配在空间中的合理摆放才是增强整体空间韵味的关键所在。而对于我们个人来说，我们挑选一件自己喜欢的家具，某种意义上也是在

挑选我们自己想要选择的生活。正如约翰·罗斯金说过的一句话：在人类的生活当中，应该有足够的梦想，足够的朴实，足够的感官享受，这就是我们所要追求的生活。根据数据调查显示，目前我国的家具市场早经崛起，一度成为全球最大的家具生产国，近十年我国家具行业生产值平均增速已经高达 22.2% 以上，远超 GDP 增速。我国家具协会朱长岭理事长在“2011 家具产业变革元年高峰论坛”上指出：“2010 年我国家具行业总产值达到 8900 亿元人民币，家具成为仅次于食品、服装和家电的第四大类消费品。”^[6]由此可见家具业的蓬勃发展已经成为时代所趋，家具的刚需也越来越大，消费市场也稳定增加，人们所在家具上的消费额占比也越来越高，消费者们对家具高质量、个性化、艺术性、品味感等方面的要求也不断提升。

3.2. 方案的意义

近年来，在我国家具消费市场稳定增长的背景下，进口家具市场也在迅速的崛起，值得我们去关注。其中进口家具中的高档家具拥有着悠久的历史品牌历史，以及产品自身所承载的深厚的文化底蕴，也成为了家具市场上强有力的竞争者。家具展厅的形式也成为了展示和消费的不二之选，无论是国外的米兰家具展还是国内的设计之春家具展，都堪称设计史上的视觉盛宴，设计大咖云集荟萃，都体现出家具创新与现代发展的紧密性与刚需性。正是由于这类人群队伍的不断扩大，进口家具的市场也越来越繁荣，在我国家具市场上的比重也在稳定增长^[6]。但是据调查在我国家具国内市场上，进口家具的展厅少之又少，供不应求，很多想去采购的人们却找不到合适的场所去切身体验和了解它们，只能通过线上搜索资料或者花费大量的时间精力去一些超一线城市去采购它们。如今，人们日益追求高品质生活空间，一直到以后的发展，自我空间必然是主流的，空间面积增大，对居住生活提出更高要求，在对品质生活不断追求中，一些优质家具的加入，点缀了居住环境，这是必然的结果。这就导致陈设艺术以及家具产业的崛起势在必行。

4. 区位分析与场地现状

4.1. 区位分析

项目选址位于苏州市工业园区启迪科技城内，该地位于太湖东畔，属太湖低洼的平原地区，地势平缓，邻近北部国家级旅游度假区(阳澄湖半岛旅游度假区)和城铁综合商务区的核心地段。苏州工业园区作为国家级高新区，是我国改革开放的“试验田”，是区域经济高质量发展的先行阵地。同时在过去的几年中，苏州地区生产总值成功迈上 2 万亿元新台阶，实现了“十三五”的圆满收官，一度成为新一线城市中独有的典范。这就造就了该地区特有的区位优势。

4.2. 场地现状与实地调研

据实地调研发现，该地块在产业园开发之际，随着企业的不断变动，目前处于闲置状态，且地理位置较为优越，处于产业园入口处，较为显眼(如图 2)。该地方当前地区基础设施较为完善，周边交通便利，同时园区内还有多家设计公司，可作为该展馆的供应方及经销商。还有多家家具展厅在此，产业的积聚，可吸引更多的客源来此参观体验及消费，这不仅是推广自身品牌文化的好机会，更能增强自身的行业竞争力(如图 3)。

考虑到该展馆的实际意义出发，于 2023 年 2 月至 3 月前后多次前往该地区进行调研，研究时段分布在节假日，工作日和周末。研究方法以实质性研究为主，通过参与观察和半结构访谈等方式开展实地调研和采访，并在此基础上对有关政策文件，有关新闻报道及网友的评价等进行了文本的分析和总结。参与观察主要集中关注需求市场与人们对展厅兴趣的浓厚程度，其间辅以录音与照片拍摄，具体

而言：一方面，从展厅展览性和观众体验感等出发；另一方面，观察展厅内的基础设施以及配套服务设施等。

Figure 2. Current status of the site
图 2. 场地现状

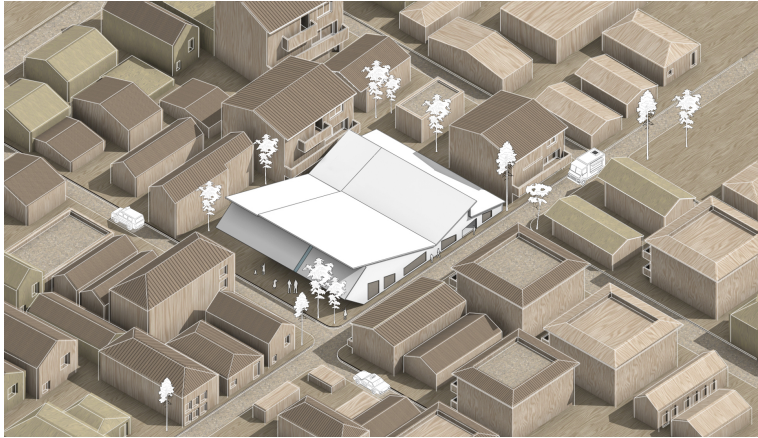

Figure 3. Surrounding environment
图 3. 周边环境

为了更加深入地了解信息，从而对相关人群进行半结构访谈，包括 6 名本地居民、4 名外来游客以及 2 名园区内某家具展厅工作人员(如图 4)。这三类人群代表不同类型的主体，对于展厅文化和陈设设计的认知也有不同层次的见解。本地居民作为此次调查的中心人群，是对展厅情况最为了解的，也是需求最为迫切的人群。所以反映的问题通常较为直观，但同时可能存在个人的主观色彩，因此需要仔细辨别。通过对不同身份的参观体验的访问，发现外来游客对陈设设计审美的要求也较为感兴趣，从中也反映出艺术手段介入下的现实需求。展馆工作人员具有一定的专业知识和较为成熟的陈设审美理论，通过对他们进行访谈可以看到该展厅存在较为客观的现状问题与较好的发展前景。

针对以上三种类型群体，访谈内容也相对的有所侧重：(1) 对于该展厅的需求与目前展厅所存在的不足方面；(2) 对于陈设艺术设计的看法和认知；(3) 对于展厅工作人员对该空间的认知和要注意的一些问题。此外，通过网络、新闻、报纸等多种途径的信息收集分析，全面的了解当今陈设艺术手段介入下的成功经验，以及人们通过陈设艺术对现实的应用。

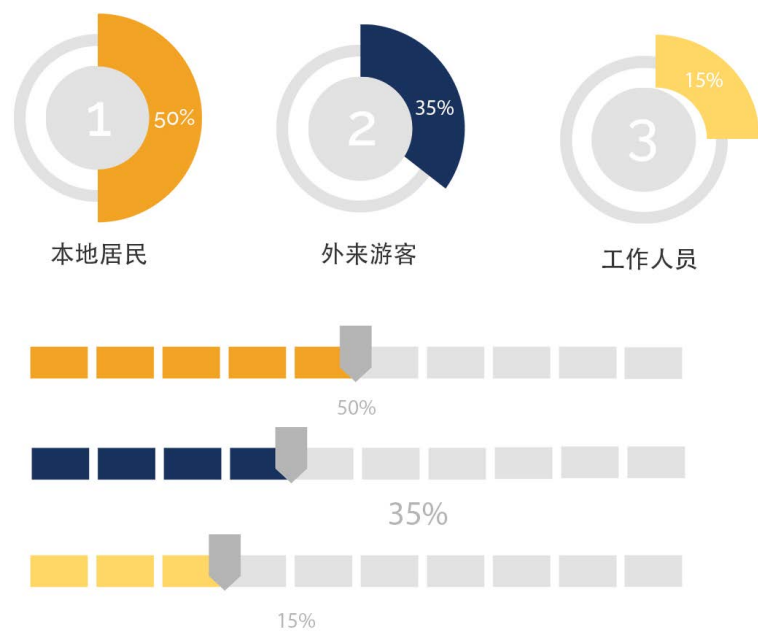

Figure 4. Population proportion
图 4. 人群占比

5. CASSINA 生活美学馆空间设计

5.1. 设计基础

CASSINA 作为一个具有悠久历史文化的家居品牌，早在 17 世纪就开始从事教堂木器家具制作，它的品牌发展史基本等同于现代主义家具设计的进化史。它更是被誉为“现代家具之王”，昌迪加尔椅，大钢牙沙发，红蓝椅，勒柯布西耶系列躺椅都出自这个品牌。但是该品牌在我国的展厅却少之又少，仅仅部分超一线城市有它的身影，一些想去采购的高端客户便无处可寻，因此该展馆的出现是具有很好的象征意义的。

从客户的角度出发，展馆的设计不仅可以帮助潜在的客户，快速了解到整个品牌的历史文化，产品内容及服务范围，同时产品的特点，功能也都能清晰地展现在顾客的面前，大大增加了顾客对该品牌的信任，有助于扩大该品牌在市场中的影响力和知名度，提高该品牌的市场竞争力，一个高质量家居展厅的存在无疑是很有必要的。调研以周边有无类似展厅为题，多方面采集信息，记录如下表 1：

Table 1. Composition of peripheral brands
表 1. 周边品牌构成情况

品牌	规模	服务类型	地点
DERLOOK	1300 m ²	进口及国内	吴中区
BAZZAHOME	1000 m ²	进口及国内	吴中区
BOConcept	1500 m ²	进口	吴中区
Natuzzi	2100 m ²	进口	虎丘区
Uliving	1700 m ²	进口	吴中区

5.2. 设计概念——“光影之间，婉转悠扬”

在展示空间设计中，除了建筑的结构，室内装饰的材料，室内的光线也成为了大自然带给我们最好的装饰材料。优秀的设计师是可以利用光线来烘托氛围，营造意境的。光影的变化不仅可以塑造展品，还能很好的调整环境中的色彩，营造空间的整体气氛等[7]。光的应用能够较好的传达出展示空间所要表现的东西，让受众在心理，生理等方面有了另一种感觉，与此同时，更能体现展览空间中人性化的设计。在设计过程当中加入光影艺术元素能够让人产生一种身临其境之感，这种感觉是一种强烈的感官刺激，也可以说是一种心理上的冲击(如图 5，图 6)。

Figure 5. Design inspiration
图 5. 设计灵感

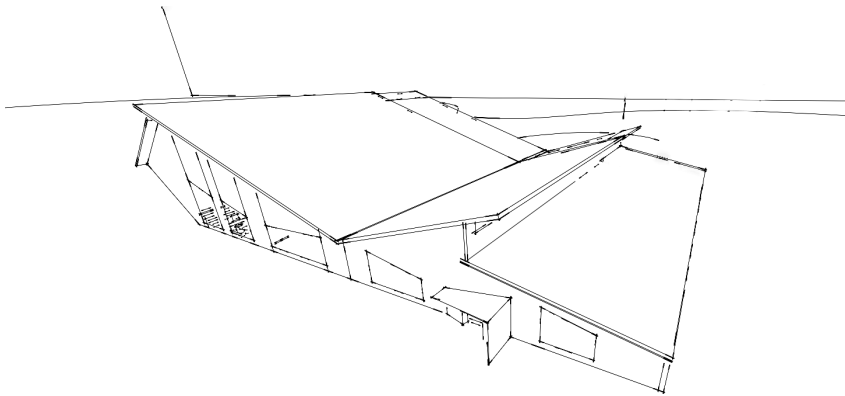

Figure 6. Appearance line drawing
图 6. 外观线稿

本次方案在设计建筑结构的同时考虑到引用自然天光作为室内的照明光源，在顶面设计中留有两个天光入口，通过一天内每个时间段太阳光的变化，展馆室内环境氛围也随之发生变化，通过光线的变化使得展示的家居形式也更为灵动富有变化。

在室内空间的造型上也采用曲线的分割手法，以四个圆形来划分空间，相互偏移变换，最终来确定该展馆的最终布局。通过光线和室内造型的相互融合，再加上陈设设计的相互搭配，使整个展馆更为生动。

5.3. 设计形式

此展馆的建筑外观从 SWEETS BANK 方案中汲取灵感，以家居的外观作为建筑的结构形体，以 CASSINA 系列最经典的 LC4 躺椅的形体结构演变，作为该展馆的建筑语言。LC4 作为 CASSINA 大师系列产

品,自1928年柯布西耶设计之初,流传至今。它被称之为超级“舒服机器”,因为它的设计就是人体工程学的一次完美的运用,区别于其他产品,它的每一个角度都是对人体最佳的承托,每一个细节都能带给人们休息的欢愉(如图7)。展馆的设计中也采用像该躺椅外露的金属管做设计语言,展馆内顶面不做过多的装饰采用铁艺工业网吊顶外露,简洁大方,墙面根据其金属管弧度造型进行演变,设计初衷是为了为家具创造一个独特的空间氛围,并且赋予了空间的价值和意义,这一思想最后通过弧线和曲面两种几何形式得以体现,立面设计提倡简约,朴实,废除了多余的装饰装修、极尽俭朴之能事,强调设计感和空间营造的鲜明与灵动。建筑顶面结构采用传统屋檐式设计,高低错落的形式让整个建筑更为自然和谐。

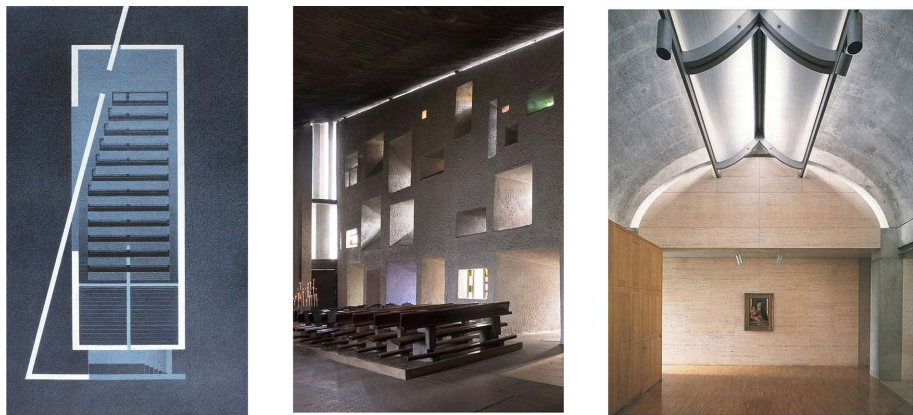

Figure 7. Concept evolution
图7. 概念演变

5.4. 具体设计内容

对于此次的设计方案,我分成了以下几个功能区来进行设计深化:入口展区,艺术装置展区,设计师简介区,阶梯展区,展柜式展区,咖啡区,工艺展示区,办公区以及影音图像展区等几方面(如图8)。

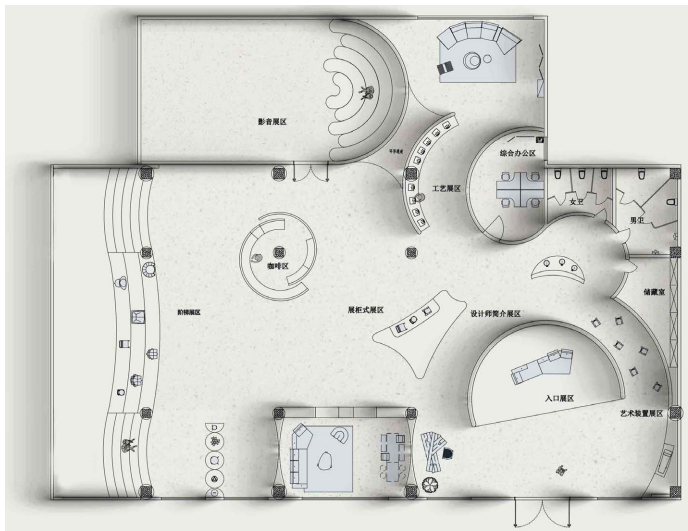

Figure 8. Color map
图8. 彩平图

在设计该展馆的入口处,我采用了半穹顶式的结构造型,加上层层递进的造型线来加以丰富,在中

心的地方采用了木制的地理浮雕作为装饰。因为 CASSINA 这个品牌历史较为悠久，它的品牌发展史基本可以等同于现代主义家具设计的进化史，因此它具有跨时代的意义，再者这里作为门厅的区域所以我想将品牌起源地的地区图结合门厅来点缀该入口。在家居陈设上我同样选用了具有弧形设计元素的 553 BOWY 沙发搭配 554 BOWY 茶几，再搭配真皮的昌迪加尔椅作为入口展台的陈列，将家居的质感和氛围烘托了出来。在门厅的侧面，我将该建筑设计灵感来源的 LC4 躺椅陈列在墙体建筑内，凸显出该品牌殿堂级产品的简单而不简约。在门厅的左手边陈列的是 551 VENTAGLIO 书桌搭配经典款昌迪加尔椅，搭配绿植使陈设空间更加完整生动(如图 9)。

Figure 9. Entrance effect diagram A
图 9. 入口效果图

艺术装置展区，我通过用线条的形式将椅子悬吊在空中，使它们之间相互联系，将该款椅子的发展变换历程展现在人们眼前，让参观者能够发掘其中的历史和设计师的独具匠心(如图 10)。

Figure 10. Rendering of the installation exhibition area
图 10. 装置展区效果

设计师简介区，设计这个区域的目的是为了，让人们在欣赏这些精美的大师作品的同时，让观众更能了解到这个设计者他们更应该被人们所记住，让人们能够去了解设计者和作品之间的关系，让人们能体会设计师设计这款产品最初的设计思维和想法(如图 11)。

阶梯展区，该区域采用了阶梯式展览空间和休闲空间相结合的形式来进行设计，顶面采用了银镜的材质，让整个空间看上去更加通透，中间还留有一个入光口，在一天之中每个时间段太阳光的变化，由

日晷中汲取灵感，每个时段所展现的家具都是不一样的，因此展馆中所呈现的氛围都是别具一格的(如图 12)。在它旁边还布有一个边几展示区，它的设计语言来自与它的经典家具 CONSTANTIN 弧形矮桌的造型(如图 13)。

Figure 11. Designer profile area rendering
图 11. 设计师简介区效果图

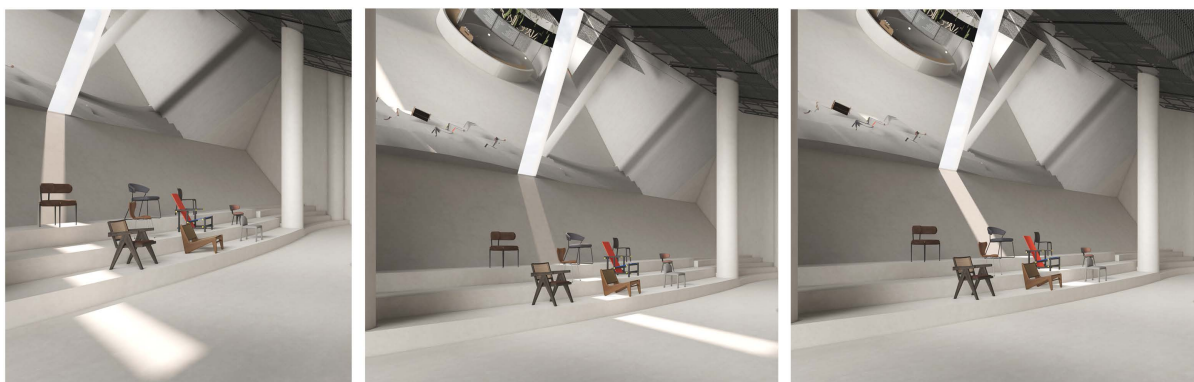

Figure 12. Indoor lighting space effect diagram at different times
图 12. 室内不同时间光照空间效果图

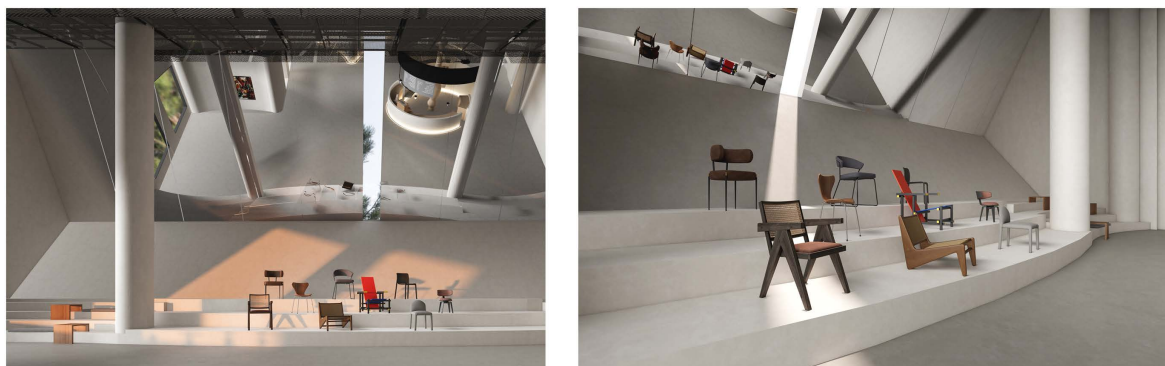

Figure 13. Rendering of the stepped exhibition area
图 13. 阶梯展区效果图

环形通道区，这里我采用了斯卡帕式的设计手法，想通过这个环形通道让人们透过它所看到家具，有种穿越历史之感，增加该空间的趣味性。在该区域的家具选择上我用了 SENGU BOLD 沙发搭配 RIO

茶几(图 14), 旁边布置了 CASSINA 的经典扶手椅 637 UTRECHT 和最具收藏意义的 VELIERO 帆船书架(如图 15), 这个书架在设计之初, 设计师还请教了船舶的设计师来对它进行设计, 它在光的变化下, 倒影在墙上犹如船帆一般栩栩如生(如图 14)。

Figure 14. Exhibition area
图 14. 展区

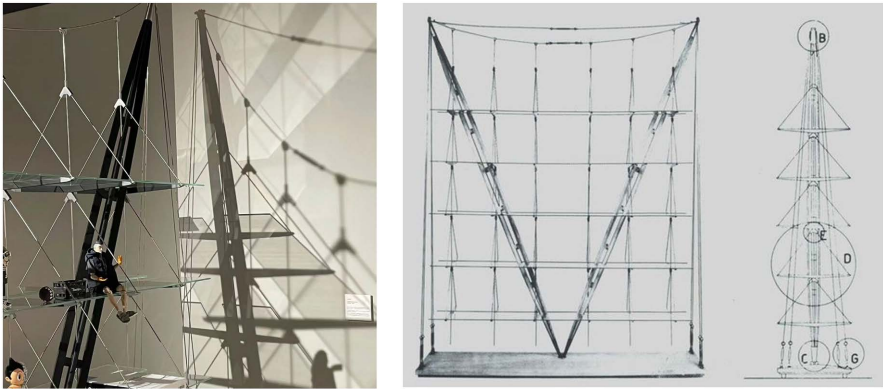

Figure 15. Sailboat bookshelf
图 15. 帆船书架

工艺展区, 通过对家具设计师古典工艺的展示, 来体现该品牌悠久的家具加工工艺, 每一件作品都是设计师经过深思熟虑创造出来的。优秀的设计师们在对材料、工具、工艺等不同的方面对家具进行深入研究和创新, 制造出了一件又一件经典的作品。经过近年来设计师、工艺品牌在形式、材料、工具、工艺、功能等不同角度进行基于传统家具工艺的设计创新实践, 拓展了很多新的思路[8], 这些传统手工艺人的奋斗历程值得我们后人去深思和感悟, 由此我想将工艺展示加入该空间。这更能够体现出该品牌的核心竞争力, 让参观者对该品牌区别与别的品牌有所不同(如图 16)。

6. 设计的创新与不足

本方案的设计主要有以下几个创新点:

(1) 光线与空间关系设计, 在展馆的总体布局上采用了自然天光随着时间的变化而使空间富有变化。

- (2) 展览形式上不仅仅局限与传统的区域式布局,使每个空间与空间相互关联,展览形式更加多变。
- (3) 通过对经典家具形体的解析和重新思考,来确定总体建筑布局和外观,使品牌文化更具代表性,展馆的独特性更为凸显。

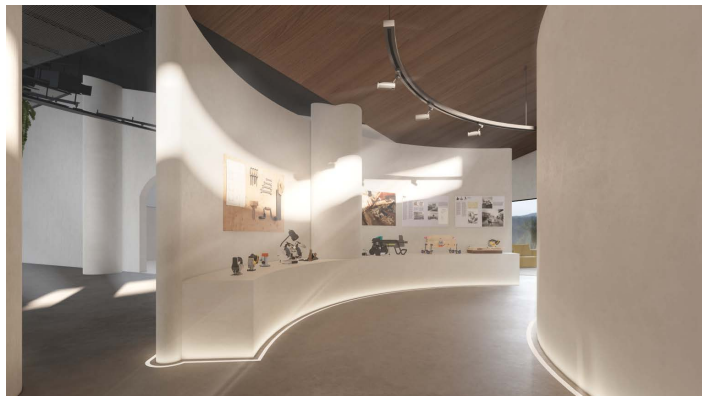

Figure 16. Crafts exhibition area
图 16. 工艺展区

本方案的设计仍存在以下几点问题:

- (1) 本方案在动静分区方面欠缺考虑,在一些区域需要考虑使用隔音材料来进行优化。
- (2) 对于后期的规划考虑不足,在实用性方面欠缺。

7. 结语

从最初的想法构思,资料调研到最后的方案深化,通过对软装家具的市场,发展趋势,人们的需求度及兴趣感等方面进行了进一步的研究,进口家具市场在未来的发展中所占的比重会越来越大,这也刺激了国内消费市场的形成,加快了经济的发展与人们生活品质的提升。本方案充分利用所学知识,借鉴多种设计理念,设计手法打造一个全新方向的家居生活体验馆。

本方案主要集中在展览形式,空间结构以及光影变换几个创新点来展开的,完善了传统家具展厅在形式上的突破,完善了该地区所缺失的基础配套设施和市场,不仅提升了品牌的传播力更激发了当地经济的良性发展。

注 释

文中所有图片均为作者自绘。

参考文献

- [1] 杨宇凌. 室内设计中软装与陈设艺术的探究[J]. 居舍, 2022(9): 33-35, 180.
- [2] 宋冉. 陈设艺术在室内设计中的应用[J]. 中国建筑装饰装修, 2022(7): 119-121.
- [3] 王帅. 浅析陈设艺术在室内环境艺术设计中的应用[J]. 居舍, 2020(35): 89-90.
- [4] 杨雅婧. 室内环境艺术设计中陈设艺术的运用[J]. 建材与装饰, 2020(13): 120-121.
- [5] 张留玉. 室内空间陈设艺术的环境功能探析[J]. 建材与装饰, 2019(30): 111-112.
- [6] 黄艳丽, 戴向东, 宋国栋. 我国进口家具消费市场发展问题探讨[J]. 消费经济, 2012, 28(5): 37-39.
- [7] 杨童, 闫小星, 彭文文. 色彩与光影在家居设计布景中所蕴含的联系[J]. 艺术科技, 2019, 32(9): 39.
- [8] 李道红, 陈昀. 基于传统家具工艺的创新设计实践研究[J]. 设计, 2019, 32(9): 19-21.